

传承并反叛 继承并创新

——论弗朗索瓦·库普兰古钢琴作品的音乐特色

◎罗智源

(厦门大学艺术教育学院音乐系 福建·厦门 361005)

摘 要 库普兰的四部《古钢琴曲集》是法国古钢琴乐派的典范之作。他的古钢琴音乐创作一方面从滋养、培育他的音乐传统中吸取养分,另一方面又大胆地背叛、颠覆已有传统。在继承和创新中,库普兰形成了独具一格的个性风格。本文以历时的眼光,分别从体裁、曲式、装饰音和标题这四个方面来分析库普兰古钢琴作品的特质、特征、特色。

关键词 库普兰 古钢琴作品 音乐特色

文章编号 1671-0703(2010)02-094-02

弗朗索瓦·库普兰(1668—1733),又被称为大库普兰,是路易十四晚期、摄政王时期以及路易十五早期的法国宫廷作曲家。他的四册《古钢琴曲集》,是早期洛可可音乐的典范之作,更是法国古钢琴乐派的巅峰之作。

17、18世纪的法国古钢琴乐派可谓人才辈出,从创始人尚博尼埃(1602—1672)开始,还包括路易·库普兰(1626—1661)、贝格(1630—1702)、鲁勒(1660—1705)、马尔尚(1669—1732)、克莱朗博(1676—1749)、当德里厄(1682—1738)、拉莫(1683—1764)等大批作曲家,弗朗索瓦·库普兰(以下称为库普兰)是其中很重要的一位。这些作曲家大多为宫廷服务,他们自成一派地发展成为精致、优雅、具有法国气质的音乐风格。库普兰的音乐活动年代恰好在乐派的巅峰时期,他的创作一方面传承和继承着传统,另一方面又体现出反叛和创新精神,形成了既具有法国古钢琴乐派特色,又独具个性魅力的风格。本文下面就从体裁、曲式、装饰音和标题这四个方面来分别探讨库普兰《古钢琴曲集》的特质、特征、特色。

一、体裁

组曲是库普兰时代最常见的键盘乐作品体裁之一。库普兰的四册《古钢琴曲集》全部都以组曲体裁创作,包括27套组曲,共230多首小曲。

库普兰的第一册羽管键琴组曲于1713年出版。在这之前,法国重要的键盘音乐作曲家都已发表了古钢琴作品。当时,法国键盘组曲的基本规范是以四首舞曲——阿勒芒德、库朗特、萨拉班德和吉格按顺序组成框架,其间可以插入其他舞曲,一套组曲的舞曲数目在10首左右,内部调性保持一致。库普兰的古钢琴创作,尤其是前期创作的组曲,在一定程度上体现出对传统的学习、继承,逐渐形成了包含传统、时代和个性的独特风格。

首先,四部羽管键琴曲集中仍然保留了舞曲体裁的传统。虽然四部曲集中有一半以上是非舞曲标题,但舞曲体裁并没有被完全抛弃,以舞曲为标题的小曲始终或成组或零星地贯穿在曲集之中,尤其在前面的作品中,舞曲仍占了很大的比重。例如在第一、二、三和第八组曲中,一半以上的小曲是由上述舞曲写成。

其次,后几部组曲虽显示出标题化的倾向,许多小曲并不以舞曲命名,而是换以更具体的标题代替,但不论从形式

上还是性格上,这些小曲都与舞曲相去不远。

当然,库普兰的伟大之处,不是遵循传统,而是脱离传统的束缚,创造出具有新意、不同常规的独特个性。

第一,从组曲的小曲数目来说,库普兰并没有遵循套路,而是以更加随意、自由的态度来对待这种形式。传统的组曲将舞曲的数目控制在10首左右,而在库普兰的组曲中,小曲数目的变化范围极大地拓宽。在第一部曲集中,组曲的数目最多达到23首,最少的为4首;第二部曲集的变化范围缩减至15到8;第三部与第四部曲集分别在8到5首和9到5首之间变动。

第二,从第二部曲集开始,库普兰古钢琴作品中的舞曲开始有减少的倾向,标题小曲增多,原有的阿拉曼德—库朗特—萨拉班德—基格的固定顺序完全被打乱,只有第八组曲还遵循了次序上的规范,在最后两部曲集中,标题小曲已经占有主要地位,各式各样的标题使音乐个性得到极大的丰富,旧的规范完全被打破。

另外,库普兰甚至改变了组曲的名称。他没有使用suite这个习惯术语,而是用order这个词来称呼其组曲。Suite意为单纯的舞曲系列,而order在法文中表示曲子的“有序排列”。这实际上表明库普兰在创作之初就已明确其创作道路不再沿单纯的舞曲道路发展,而是朝向他更为个性化的方向改进。

二、曲式

库普兰的键盘音乐结构并不复杂。他的四部古钢琴小曲,从曲式上大体可以分为三大类:古二部曲式、回旋曲式以及恰空或帕萨卡利亚。

1、古二部曲式

库普兰的古钢琴小曲大多数是结构简单、篇幅短小的作品。其中,有156首小曲属于古二部曲式结构。单从数量上就可以看出,古二部曲式是库普兰最喜欢的键盘乐结构形式。

库普兰的古二部式古钢琴作品相比同时期德国和意大利古二部式音乐表现出与众不同的特色。首先,在他的此类作品中,AB两个部分的长度明显不平衡,第二部分以很大篇幅长于第一部分。再者,从音乐的乐思发展来说,音乐动机的重要性并不突出。音乐中虽有动机的陈述和发展,但它从不构成整首作品的结构基础。在他作品的第二部分中经

常较多地使用新的素材,有时甚至根本不会重复前一段的动机。

2. 古回旋曲式

古回旋曲式比古二部曲式复杂也更能拉长作品的篇幅,所以库普兰也常用古回旋曲式扩展键盘小品的长度。

库普兰的键盘回旋曲的叠部常常是规整的四或八小节乐段。插部显得很随意,经常是一段自由自在,无拘无束发展的音乐。但插部与叠部并不一定产生强烈的对比。有时二者仅在旋律、和声等某些方面存在差异,而一些关键因素,如动机或织体等却没有变化。

第十八组曲中《修女莫妮卡》是库普兰古回旋曲式的经典作品之一,对比和统一因素在这首小曲中达到了最佳平衡。此曲的叠部是一个八小节的两句式方整乐段,降B大调。整曲一共有三个插部,长度依次递增,与叠部的对比关系也随着篇幅的扩大而增加。其中,第一插部是叠部动机的延展,仅在调性上(C大调)进行对比;第二插部增加了新节奏型,旋律变得丰富,调性更自由;第三插部则以全新的材料获得了独立地位,活泼的节奏和艳丽的色彩颠覆了叠部的性格,仿佛在揭示莫妮卡温和外表下的一颗热情、躁动的内心。

3. 恰空或帕萨卡利亚

在17世纪下半叶的法国宫廷中,恰空和帕萨卡利亚是同义的变奏舞曲体裁,其音乐变奏建立在和声或者固定低音的复现上,通常以四或八小节为一个乐段。法国古钢琴乐派从一开始就把古回旋曲的结构移植至这种体裁,所以大部分此类作品既有叠部和插部的循环,又保留了上述和声或固定低音的周期复现,既类似于古回旋曲,又独立在古回旋曲之外。

库普兰的四部古钢琴曲集中,只有四首是此类体裁。其中,第八组曲中《帕萨卡利亚》和第三组曲中《宠妃》遵循了法国传统,即“帕萨卡利亚回旋曲”和“恰空回旋曲”。第十三组曲中《法国人的佛里亚舞曲》则采用了严格的固定低音。

三、装饰音

装饰音的使用,最早可以追溯到华丽奥尔加农时期。它经由中世纪的萌芽,文艺复兴时期的酝酿,到巴洛克时期已经发展完备,倚音、颤音、震音、回音、涟音、琶音等各种装饰音类型的使用都已基本成熟。

库普兰古钢琴作品中装饰音的丰富程度,是前人不可比拟的。可以说,库普兰的装饰音艺术已经达到了法国古钢琴乐派的顶峰,甚至可以说是整个西方器乐音乐中的高峰。为了追求最完美的装饰音艺术,库普兰摒弃了传统惯例中即兴装饰的做法,他精确地记录每个装饰音演奏方式,要求演奏者严格按照他的记谱来演奏装饰音。在第三部《古钢琴曲集》的前言中,库普兰写下了一段郑重的声明:“我总是很吃惊地听说:有人学习我的作品却不真正听从我的指示,而是按照他们的想法随意放置装饰音,这是不可原谅的过失。我郑重宣布:必须按照我所标明的方法来演奏我的作品,如果谁不逐字逐句地严格遵守我作出的指示,就不会给真正感兴趣的听众留下正确的印象。”因此,装饰音之于库普兰,是一种提高音乐表现力的重要艺术方式。

在《古钢琴演奏艺术》中,库普兰详细地解释了每一种装饰音符号的演奏方法和指法系统,为的是确保演奏者正确的演奏。1733年,他的装饰音记谱方法被Dagincourt授为标准体系,因此,他的这套体系在一段时间内得到法国音乐界的普遍承认并具有了某种规范的意义。

库普兰的古钢琴作品中的装饰音艺术可谓是千姿百态、连绵不断,呈现出纷繁复杂的形态。它们不但制造出优雅、精致、别具一格的效果,而且极大地丰富了古钢琴音乐的表现力。可以毫不过分地说,库普兰的四部《古钢琴曲集》是西方装饰音乐中的一朵奇葩。

四、标题

库普兰键盘作品的重要特色,除了纷繁复杂的装饰音,另外就是作品中各种具有想象性的标题。前面已经提到,库普兰的创作意图已不仅仅局限于单纯的舞曲范畴,而是朝更具标题性、描绘性的音乐表达发展。

从标题的内容来看,库普兰的标题小品可分为三大类:

第一类,以周围人物命名的小品,其中包括库普兰的朋友、学生、资助人以及皇室的雇主。这类作品刻画了人物的肖像和性格,在库普兰作品集中占有很大的比例。其中,有以他同事命名的作品,如《贝尔桑》、《加尔埃那》、《加布里埃尔》等;也有许多以妇人、姑娘命名的作品,如《莫妮卡姐姐》、《温柔的娜妮达》、《漂浮的芭佛莱》、《玛丽公主》等,还有描写孩子的作品,如第七组曲《孩童》。

第二类,以自然事物或地名命名的小品,这类作品大多也以描绘为主。如《夏尔洛瓦》、《巴斯克》、《卡斯特那拉》、《闹钟》、《飞虫》等等。

第三类,带有情节或更复杂的标题小品。这类作品描绘的画面更宽阔,含义更丰富,有的甚至晦涩不清。其中,有描写某种情愫的,例如《幸福的回忆》;也有刻画场面的,例如《灰衣人进行曲》、《狂欢节》等。更复杂的有第十四组曲《法国的佛里亚舞曲或开口袍》,这部套曲描写了一次化妆舞会上客人们的各种着装,并且分别用不同的颜色代表不同的个性。还有第十一组曲《伟大而古老的游吟乐人题名录》,用夸张的手法模仿了“游吟乐人社”中滑稽的场面,用来讽刺乐社的杂乱无章与杂耍人公会并无两样。

用声音描绘画面,库普兰不愧为“第一个印象派音乐家”^①。但我们应该看到,库普兰作品中标题往往过于直白,缺少更大的想象空间,其目的只是用标题来增加音乐作品的趣味性。

五、结论

库普兰古钢琴作品的体裁形式和曲式结构均来源于传统、发展自传统,但在实际创作中又是逐步偏离传统并反叛传统的过程。大幅度使用装饰音和标题是库普兰古钢琴音乐最突出的特色。这两种艺术形式不仅给作品增添了华丽、雅致的美学气质,也使音乐朝更加世俗化、娱乐化的方向发展,并对后来的古典乐派、浪漫乐派以及映像主义乐派的装饰音乐和标题音乐产生了巨大的影响。

导师:卢广瑞教授

注释:

① Edward Higginbottom. The New Grove French Baroque Masters. Norton Company, 1986, p166.

参考文献:

[1][美]保罗·亨利·朗.西方文明中的音乐.顾连理,张洪岛,杨燕迪,汤亚汀译.贵州人民出版社,2001年版.

[2][法]保罗·朗多尔米.西方音乐史(修订版).人民音乐出版社,2002.

[3][英]David Tunley.库普兰.花山文艺出版社,1999.